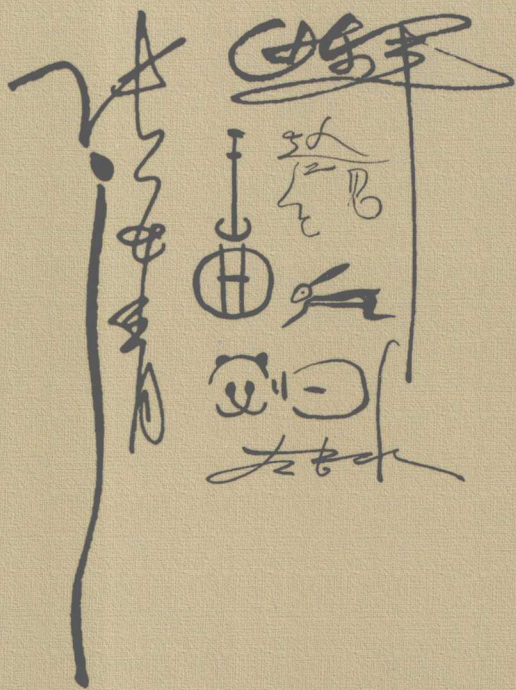

汉字签名与 印章设计艺术

● 张海清 著 ●

金盾出版社

汉字签名与印章 设计艺术

张海清 著

金盾出版社

内 容 提 要

现代艺术、象形签名和签名章的兴起，是一种新的艺术文化现象，具有美观、时尚、防伪的良好效果，深受广大读者青睐。本书为张海清研究员关于汉字签名与印章设计的多年研究成果和实践经验的科学总结。全书分为四章，主要介绍汉字艺术签名、汉字象形签名、现代签名章的设计艺术和印章书写、雕刻技法及部分百家姓与偏旁部首的结构造型。其特点是理论结合实际，图文并茂，科学适用，通俗易懂，是学习设计签名和雕刻印章的良师益友。

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字签名与印章设计艺术 / 张海清著. —北京：金盾出版社，2008.1

ISBN 978-7-5082-4765-6

I. 汉… II. 张… III. ①姓名—书法—中国 ②印章—设计—中国 IV. J292.1 J292.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 176853 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号 (地铁万寿路站往南)

邮政编码: 100036 电话: 68214039 83219215

传真: 68276683 网址: www.jdcbs.cn

封面印刷: 北京百花彩印有限公司

正文印刷: 北京外文印刷厂

装订: 永胜装订厂

各地新华书店经销

开本: 880 × 1230 1/32 印张: 5.5 字数: 100 千字

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1-11 000 册 定价: 12.00 元

(凡购买金盾出版社的图书，如有缺页、
倒页、脱页者，本社发行部负责调换)

序

人人都需要签名，人人都需要印章。而当今流行的汉字艺术、象形签名与签名章更具防伪性和实用性。其特征也十分显著，富有时代风貌，造型美观，创意新颖，寓意深刻。因此深受人们的青睐和欢迎。经常有人请我设计签名和印章时，设计出的草图一张又一张，却没让他心动，一旦笔下出现艺术、象形的创意时，他就会眼前一亮，拍案叫好。这就说明了爱美之心人皆有之。字画同源。画，是以选择各种物象为对象和背景；字，很大一部分汉字也与各种物象的轮廓极其类似。说明汉字是祖先们“仰则观象于天，俯则观法于地”，“近取诸身，远取诸物”而发明创造的。这更表明了汉字的艺术、象形签名源于对古人发明创造汉字的目的和用途的理解及融会贯通。所以说，当今人们常常形容现在的签名是画字，画字是一种时尚，是一种文化和艺术。

然而，有人则说，汉字艺术、象形的签名好之又好，美之又美，但难以识别。其实它与不合格的潦草字、连笔字比较，其易辨认程度要容易得多。不合格的潦草字、连笔字当呈现在你眼前时，你不认识就一点办法也没有。而艺术、象形的签名有根有据，只要按照“方变圆、直变曲”等变形规律分析就能准确判断出来。一枝花、一块石、一只鸟、一只猫、一匹马等等能变化出千姿百态、风情万种的形象，这些形象通过简化、变形、夸张，抽象地用于签名和印章上，就更有装饰性、趣味性、

2 汉字签名与印章设计艺术

幽默性、艺术性和实用性。本书不仅详细介绍现代签名的艺术和象形的设计，还具体介绍了印章的各种字法、笔法、刀法、章法，印形和印章的各种风格与设计形式。

汉字，从现在已知的甲骨文算起，已历经三千多年。它是由图形发展而来，构成一种线条图形形状的文字，它本身也是一种艺术品。汉字的笔画只有横、竖、点、撇、捺、挑、钩等笔画，但字数却有几万个。仅有的七种笔画就搭配出了几万个汉字，这就涉及到了造字的方法和技术问题。汉字有“六书”之说，即：象形、指事、会意、形声、转注、假借。其中，艺术、象形签名与印章的构字特点，充分证明了汉字不仅代表一种符号，而且更重要的是富有表情的意义。在此基础上，我们可以大胆地想象，把汉字中的笔画作巧妙安排或变化，使之增强文字的视觉艺术性。汉字从古到今主要有如下几种：甲骨文，殷、周时期刻在龟甲和兽骨上的文字；钟鼎文，又称金文，刻在或铸在青铜器上的铭文；篆书，广义包括隶书以前的所有的书体，狭义上分“大篆”和“小篆”，秦始皇统一中国后，彻底摒除了齐、楚、燕、韩、赵、魏六国的通行文字，随即推行的就是篆书；隶书，继小篆之后的通行汉字书体；楷书，又叫“真书”、“正楷”，是由隶书演变来的；行书，介于真书与草书之间；草书，俗称“连笔字”，“删繁就简笔带连”。这些书体在本书的设计中都得到了应用。中国如此之多的书体艺术，体现了祖先们审视万物而形成的独具特色的思维方式。各种书体我们都可拿到签名上来应用与设计，但唯有甲骨文、钟鼎文、篆书的笔画和结构不能作大的改变和设计，因为我们本身对这几种书体就比较陌生，如果变形之后，人们更会不知所云，视而不识。艺术、象形签名在一定的程度上摆脱了字形和笔画的束缚，可根

据文字的字义、字形，运用丰富的想象力，灵活地自由编排。从艺术的角度来说，可以任意发挥，自由变化，但变形要围绕一个主题、一种物象而变形，只有这样，才能构成一幅完整的图形，从而增强文字的精神含义和感染力。一个字里的笔画你可以任意变形，但变形要遵循一定的规律，只有这样，才能构成一幅完整的图形，这就是象形与内容的统一性和完整性。比如，我们组合设计“百凤”两字，如果我们将其中的“百”字的笔画设计成鸟的头部，而将“凤”字的笔画设计成大象的鼻子，那就不伦不类。简单地说：应该一个字一个图，或几个字构成一幅完整的图像。同时，我们还要强调易于辨认，易于书写，力求实用。在把汉字当成某种物象而被表现的过程中，无论怎样去简化原有的形与态，简化后的物象必须让人识别，晦涩难辨的图形就等于晦涩难懂的词句。国外很多人签名也是根据自己的英文姓名变形，画成一种物象，当作一种符号代表。我们掌握了汉字的艺术、象形签名设计艺术，以后对广告宣传设计、汉字标志设计、封面装帧设计、卡通制作设计、报刊插图设计、产品包装设计等等便轻车熟路，游刃有余。

国际著名画家毕加索曾分别说过两句话：“我的努力在于对现实的再创造”；“中国文字给了我很多绘画的灵感”。他印证了中国汉字的魅力、魄力、潜力之大，说明汉字的艺术、象形签名与印章设计也是对现实的再创造。

印章的使用在我国有长久的历史，从官印到私人印章，集书法与雕刻之美于一体，具有欣赏与实用的双重价值。签名与印章有着悠久的历史渊源，签名与印章几乎同时兴起，但签名与印章同时使用者较少。现代签名种类繁多，如行草签名、意象签名、合文签名、花押签名、防伪签名、竖式签名、一笔签

4 汉字签名与印章设计艺术

名等。但艺术签名和象形签名则深受多数人的喜爱。现代签名和印章在重大政治、经济活动中经常同时使用，使签名与印章成为一对不可分开的孪生兄弟。现代签名与印章同时使用的目的是为了美观、实用、防伪。如果把现代签名与签名章同时使用，则不仅美观、实用，在防伪方面则可谓“双重保险”。因此，本书把汉字艺术、象形签名与印章设计合编一书，可收到一举两得之美妙效果。

本书的内容共分四章：第一章汉字的艺术签名，主要介绍签名艺术的渊源和发展、设计艺术签名的基本规律、艺术签名的设计技法与类别、签名常见病例修正；第二章汉字的象形签名，主要介绍象形签名构成要素和设计规律、象形签名的表现技法、常见物象的类别与特征、象形签名的范例与解析；第三章现代签名章的设计和雕刻技法，主要介绍签名章的历史沿革，签名章的设计，签名章刻印技法、用刀技法、印文刻法等；第四章百家姓氏与偏旁部首的写法，主要介绍部分姓氏与偏旁部首的几种结构造型方法，这对于丰富我们的艺术、象形签名与印章设计大有帮助。另外附有本人创作的肖形印、肖像印、篆刻、书法作品选，供读者欣赏与参考。

本书的特点是理论与实践相结合，图文并茂，科学实用，通俗易懂，但愿广大读者能据此设计出自己满意的艺术象形签名和签名章。

张海清

2007年6月

目 录

第一章 汉字的艺术签名	(1)
一、签名艺术的渊源和发展概况	(1)
二、艺术签名设计的基本规律	(6)
(一)变形与风格的统一	(6)
(二)对比与笔画的反差	(8)
(三)夸张与比例的大小	(10)
(四)穿插与互动的表现	(12)
(五)内容与灵感的来源	(14)
(六)节奏与笔律的谐调	(17)
三、艺术签名的设计技法与类别	(18)
(一)草书签	(18)
1.长横直里有曲	(19)
2.长竖刚劲挺拔	(20)
3.线条与结构的错位	(21)
4.草书与艺术的结合	(23)
(二)意象签	(24)
1.方变圆、直变曲	(25)
2.字义与字形的创意	(26)
3.物象与造型的选择	(28)
(三)合文签	(29)
1.共线与共象	(29)
2.借用与省略	(30)
3.通用与认可	(32)

(四)花押签	(32)
1. 装饰与个性	(33)
2. 逆行与形式	(35)
(1) (五)防伪签	(36)
1. 反签与符号	(37)
(1) (五) (六)变简为繁	(38)
(6) (六)竖式签	(40)
(a) (六) (七)奇而不怪	(41)
(8) (六) (七)对立统一	(42)
(01) (七)一笔签	(43)
(12) (七) (八)顺笔与逆笔	(44)
(41) (七) (八)连线与牵丝	(45)
(71) (八)四、签名常见病例修正	(47)
(81) (八) (一)构图杂乱签名的修正	(47)
(81) (八) (二)繁简相悖签名的修正	(48)
(91) (八) (三)画蛇添足签名的修正	(49)
(05) (八) (四)平铺直叙签名的修正	(50)
(15) (八) (五)紊乱无序签名的修正	(51)
(35) (八) (六)比例失调签名的修正	(52)
(45) (八) (七)生造笔画签名的修正	(53)
(55) (八) (八)牵丝过多签名的修正	(54)
(65) (九)第二章 汉字的象形签名	(56)
(95) (九) (一)象形签名构成要素和设计规律	(56)
(95) (九) (一) (一)象形签名的构成要素	(56)
(08) (九) (一) (二)象形签名的设计规律	(57)
(58) (九) (一) (二) (1)易于辨认便于书写	(58)

2. 统一性和完整性	(59)
3. 夸张与提炼	(60)
4. 概括与简化	(61)
5. 比较与鉴别	(62)
二、象形签名的表现技法	(62)
(一)点、线、面的表现	(63)
(二)几何形的理解与认识	(64)
(三)笔画与造型的变化	(65)
(四)间架结构和偏旁部首的变化	(67)
三、常见物象的类别与特征	(69)
四、象形签名的范例与解析	(71)
(一)人物类	(71)
(二)动物类	(81)
(三)植物类	(93)
(四)其他类	(101)
第三章 现代签名章的设计和雕刻技法	(110)
一、印章的历史沿革	(110)
二、现代签名章的设计	(113)
三、现代签名章雕刻技法	(116)
(一)刻印工具和材料	(116)
1. 刻刀	(116)
2. 印石	(116)
3. 印泥	(117)
4. 印床	(118)
5. 书写笔	(119)
6. 其他工具	(119)

4 汉字签名与印章设计艺术

(92)	(二)刻印技法	(120)
(90)	1. 磨平印面	(120)
(91)	2. 设计印稿	(120)
(95)	3. 印稿上石	(121)
(95)	4. 刻印要点	(124)
(93)	(三)用刀技法	(125)
(94)	1. 执毛笔式	(125)
(92)	2. 执钢笔式	(126)
(91)	3. 握拳式	(126)
(94)	4. 冲刀法	(126)
(91)	5. 切刀法	(128)
(91)	6. 冲切法	(129)
(91)	7. 刀法要点	(129)
(93)	(四)印文的刻法	(130)
(90)	1. 单刀刻白文	(130)
(91)	2. 双刀刻白文	(131)
(91)	3. 双刀刻朱文	(132)
(91)	4. 朱文、白文印的章法特征	(133)
(91)	第四章 百家姓氏与偏旁部首的写法	(135)
(91)	一、部分百家姓氏写法范例	(137)
(91)	二、部分偏旁部首的写法范例	(152)
(91)	(一)左旁代表符号	(152)
(91)	(二)右旁代表符号	(156)
(91)	(三)上部代表符号	(159)
(91)	(四)下部代表符号	(160)
(91)	附:张海清作品选	(163)

第一章 汉字的艺术签名

一、签名艺术的渊源和发展概况

签名可以追溯到三千多年前的甲骨文时期的占卜签名，发展到宋代出现的花押签名，宋元两代的书画“题款”签名，直至现代的艺术签名等等形式，可谓签名有着悠久的历史渊源。不同时期不同形式的签名都表明了签名有着重要的意义。所谓占卜签名，就是指我国文字刚产生时期，距今三千多年前商代甲骨文所形成的签名雏形。当时，由于愚昧和落后，人们的行为活动，生死命运，大事小事都迷信占卜问询，也就相当于现在的算命和八卦。因此，那个时期，盛行占卜的职业，占卜对乞求占卜的人非常虔诚，在占卜辞上一定要刻上自己的名字，这里之所以说刻上自己的名字，是因为当时“书写”的形式就是在龟甲兽骨之上刻字。在出土的甲骨文实物上面

图 1-1 甲骨文

2 汉字签名与印章设计艺术

有占卜者的签名(图1-1),这是我国在文字萌芽时期使用的签名形式。

花押签名起源于宋代,盛兴于元代,故亦称元押。从皇上到宰相普遍都使用了花押签名。花押签名是一种装饰性的书体,它的特点即签名中有两个字,但只有一个字容易认识,另一个字由于过度装饰和防伪就难以辨认。或者将几个字重叠,笔画上互相借用,合二为一。难以辨认并不重要,重要的是不能让人轻易模仿。它是文书或契约上的特种签名符号。如宋朝皇帝宋徽宗花押(图1-2)为“天下一人”。明朝崇祯皇帝朱由检的花押签名为“由”和“检”组合而成(图1-3)。

图1-2 宋徽宗花押

图1-3 朱由检花押

古代时期,皇帝和名书画家签名最多。东晋时的大书法家王羲之竖式签名简洁生动(图1-4)。唐代的狂草大家怀素的签名端庄严谨(图1-5)。唐代书法家、书法理论家孙过庭的签名(图1-6)老辣、遒劲,布局结构严谨大

图1-4 王羲之签名

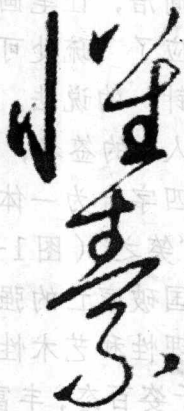

图1-5 怀素签名

图1-6 孙过庭签名

图1-7 朱熹签名

图1-8 王铎签名

方。宋代著名理学大师朱熹的签名(图1-7),以草书将“朱熹”两字合二为一,看起来大气,写起来便捷,识辨性也强。宋代以后,一些名书画家习惯在自己的书画作品后面题款,这是一种书法艺术的签名形式,也成为书画作品中章法的一个重要组成部分。明清两代,书画繁荣,书画家的题款签名更是丰富多彩,风格多样。清代著名书法家王铎的签名(图1-8),“王”与繁体“鐸”的笔画相差甚远,但在笔画的编排上十分艺术,让笔画少的字更

图1-9 八大山人签名

简洁，让笔画多的字更繁琐，正好应了“疏处可以走马，密处不容插针”的说法。清代书画家“八大山人”的签名，寓意深刻，简约明了，四字合为一体，既像“哭之”又像“笑之”（图1-9），展现了他当时对国破家亡的强烈思想感情，极富哲理性和艺术性。

现代的签名更是千姿百态，丰富多彩。古代签名的工具是毛笔，签名以竖式为主，而现代签名的工具是以钢笔为主，横式、竖式各种风格的签名形式五彩缤纷，签名的内容和造型林林总总，签名的范围方方面面，从政坛领袖到普通百姓，从商业巨子到文人墨客，都少不了签字画押。尤其是当今社会，文件、合同、单据、证件等等的文字和内容都被电脑所代替，唯一不能被代替的是签名，这恰恰显示了签名的价值和实用。伟人毛泽东的签名（图1-10、图1-11），气势连贯，头尾衔接，疏密有度，大小搭配，欹正有别，错落有致。叶子龙的签名（图1-12）笔画对比强烈，线条错落有致，给人以气贯长虹之感。现代画家黄胄的签名（图1-13）将两字合二为一，有条不紊，线条穿插互动，动感十分强烈。现代画家徐悲鸿的签名（图1-14），悲鸿二字用行草书体，简洁大方，布局合理，结构艺术，耐人寻味。

图1-10 毛泽东签名

图1-11 毛泽东签名

图1-12 叶子龙签名

图1-13 黄青签名

图1-14 徐悲鸿签名

二、艺术签名设计的基本规律

(一) 变形与风格的统一

从明清时期开始,签名就形成了各种风格。以怪为美,别出心裁,种类繁多。在当今社会,签名的形式更是花样迭出,林林总总。可以说不管是那种形式的签名,除楷书签名外,都含有变形的成分,只不过变形的程度有大有小、有轻有重。变形不是盲目的为了变形而变形,而是根据签名的整体结构而变形,这种变形是为了签名的整体布局而精心安排,我们也可称之为造型。造型一方面纯粹是为了线条搭配合理,笔画美观大方;而另一方面则是根据世间万物,将其美的外形和特征挖掘出来,通过抽象或具象巧妙地刻画出来。所以,现在流行一种新的说法:现代的签名不是写字而是画字。

变形有一种常见的手法,即改变笔顺。签名在设计中,为了造型美,为了线条的穿插,为了书写快捷,在组字签名时,便改变了结构,改变了结构也等于改变了笔顺。变形还有一种常见的表现手法,即找出各字之间有共象的笔画,将它们以多种形式罗列出来,突出一种气势、一种节奏、一种韵律、一种笔趣。比如说,在签名中画圈、画弧的现象居多。不管画什么形状,成功的签名中,至少有大小相同或相近的形状,一是为了形成“排比”,二是为了进行对比。因此说,变形不是没有目的的变形,在设计中,做到每一笔画、每一线条的变形都有